министерство культуры луганской народной республики

государственное образовательное учреждение культуры

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра **СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ**

заочная форма обучения

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

направление подготовки 0202 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

(шифр и назвние направления подготовки)

специализация_6.020208 ХУДОЖЕСТВЕННО-КОСТЮМЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ТЕАТРАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И КИНО

ФАКУЛЬТЕТИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Луганск

1. **Цели и задачи учебной дисциплины**

Цветоведение изучает закономерности явлений связанных с цветом и его восприятием, охватывает знания про свойства цвета, виды смешения, понятие про контрасты, цветовую гармонию, психологическое действие цвета, колорит.

Основные темы из теории: физическая природа света; физиологические основы зрения; роль и значение цвета в жизни и деятельности человека.

Практические работы по цветоведению подготавливают к решению задач на темы: цвет и пространство; цвет и ассоциации; цвет и ритм; пропорции и цвет; соподчинение и цветовая гармония.

Содержание теоретического материала: составляющие дисциплины Цветоведения; значение цвета в организации среды и деятельности человека; цветоведение в живописи и декоративно-прикладном искусстве.Физические основы цвета. Природа света, световые изменения, которые воспринимаются глазом. Отражение и поглощение светового потока разными телами. Влияние спектрального состава и величины освещения на цвет поверхности.

Терминология и систематизация цвета. Психофизиологические характеристики цвета. Цветовой круг В. Гете. Восприятие цвета. Строение глаза. Световая чувствительность и адаптация глаза (светловая и темновая). Физиологические основы цветоведения. Трехкомпонентная теория зрения. Спектральная чувствительность глаза.

Психофизиологические факторы цвета. Физиологические функции цвета. Цветовые ассоциации. Объективные характеристики цвета, возможности восприятия и оценки цвета. Цвет и звук. Явление синестезии. Гармония как соответствие объекту. Смешение цвета. Одновременный и последовательный контраст. Цвет на ахроматическом фоне. Способы исключения взаимовлияния цветовых тонов силуэта и фона. Оптические иллюзии.

Цель изучения предмета – развитие колористического мышления, умение цветового воплощения идей в композиции, развитие цветоощущения и цветовосприятия, навыков работы с цветом. **Задачи** - подготовка к решению задач на темы: цвет и пространство ; цвет и ассоциации ; цвет и ритм ; пропорции и цвет ; соподчинение и цветовая гармония.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать содержание** теоретического материала, задачи и выводы из практических работ, **уметь решать** задачи цветоведения и применять знания и практические навыки в живописи, композиции, проектировнии, в профессиональной деятельности

2.Информационный объем учебной дисциплины.2.1 учебно-тематический план изучения дисциплины «цветоведение»(им-1сем)

Наименование показателей	Отрасль знаний, направление подготовки, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	**заочная форма обучения**
Количество кредитов 4,5 (1+2сем)	Отрасль знаний 0202 искусство (шифр и название)	Нормативная	
Направление подготовки 6.020205 изобразительное искусство (шифр и название)
Модулей – 2 (2 в сем.)	Специальность (профессональное направление): Изобразительное искусство ХУДОЖЕСТВЕННО-КОСТЮМЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И КИНО	**Год подготовки:**	
Содержательных модулей – 4	1-й	1-й
Индивидуальное научно-исследовательское задание - реферат	**Семестр**	
Количество часов на курс 162(89+73), 1+2сем.	1-й,2-й	1-й,2-й
Лекции	
Недельных часов для дневной формы обучения: аудиторных – 2ч-1сем,1ч-2сем. самостоятельная работа студента – 3ч -1сем.,3ч-2сем.	Образовательно-квалификационный уровень: бакалавр	25ч.	10
Практические	
27 ч.	15
Аудиторные	
52ч.	25
Самостоятельная работа	
110ч.	137
Индивидуальные задання:	
Вид контроля: диф.зачет2сем	

2.2. Программа учебной дисциплины (мод-1сем)

Содержательный модуль 1. Составляющие дисциплины Цветоведения. **Тема 1** Физические основы цветоведения. Субъективные и объективные характеристикицвета. Терминология и систематизация. Слагательное и вычитательное смешение цветов. **Тема 2** . Изменение характеристик спектральных цветовых тонов при смешении с ахроматическими цветовыми тонами. **Смысловой модуль 2.** Цветовая гармония. **Тема1** Виды смешения цвета. **Тема 2**. Психофизиологические основы цветоведения. Способы гармонизации

2.3. Структура учебной дисциплины (1сем)

Название смысловых модулей и тем	Количество часов																							
Дневная форма											Заочная форма												
Все-го	в том числе										всего		в том числе										
л	п			л	и		с.р.			л	п			л			и			с.р
1	2	3	4			5	6		7			8		9	10			11			12			13
Модуль 1(1сем)																								
Содержательный модуль 1. Составляющие дисциплины Цветоведение																								
Тема 1.**1.**Дисциплина цветоведение. 2.Тон. Физические основы цветоведения.Задание: Ахроматическая шкала. Характеристики цвета. **3.**Задание: Хроматический и спектральный круг.	14 14	2 2			3 4						9 8		14 14	1 1		2 2								11 11
Тема 2. **4.**Смешение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами.Задание: Растяжка-шкала - цвета из спектрального круга (6-12элементов) к черному, серому, белому	16	2			4						10		16			1								15
Всего на содерж. модуль 1	44	6			11						27		44	2		5								37
Содержательный модуль 2. Цветовая гармония. Виды смешения цвета. Психофизиологические основы цветоведения. Способы гармонизации.																								
Тема 1. **5.6.**Оптическое и механическое смешение.Заданне: акварельный квадрат (7пигментов) и шестиугольник(3цвета) лессировка. Графическое смешение линией, точкой.Задание: растяжка от цвета к цвету; шкала-растяжка от цвета к цвету (акв, гуашь)	8 8	1 1		2 2						5 5			8 8	1			1							6 8
Тема 2. 7. Виды контрастов. Гармоничный контраст. Заданне: дополнительные цвета («Двойки»). 8. Изменение насыщенности, чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда. Заданне:«Тройки». 9. Ритм, равновесие и динамика цвета. Задание:«Семерки» -- цветотональный ряд в 7 элементов.	11 9 9	2 1 1		2 3 2						7 5 6			11 9 9	1 1			2 2							8 6 9
Всего на смысловой модуль 2	45	6		11						28			45	3			5							38
Всего часов на1сем	89	12		22						55			89	5			10							75

3. лабораторне работы учебным планом не предусмотрены.

4.Темы практических занятий (им-1сем)

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Ахроматическя шкала.	3-2
2	Хроматический круг (на смешение) и спектральный круг.	4-2
3	Растяжка-шкалацветовыхтонов спектрального круга к ахроматическим тонам - черному, серому, белому.	4-1
4	Оптическое смешение. Оптическое и механическое смешение. Акварельный квадрат (7пигментов) и шестиугольник(3цвета) лессировка. Механическоесмешение . Растяжки от цвета к цвету. Шкала- растяжка	2-1
5	Смешение спектральных цветовых тонов с ахроматическими цветовыми тонами. Растяжка от цвета к цвету; шкала растяжка от цвета к цвету (акв., гуашь)-	**2-0**
6	Изменение насыщенности, чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда. Дополнительные цвета («Двойки»).	**2-2**
7	«Тройки». Ритм, равновесие и динамика цвета.	**3-2**
8	«Семерки» – замутненный цветотональный ряд в 7 элементов-ритмический переход от цвета к его дополнительному	**2-0**
	Всего часов на на1 сем. дневн.-заочн. ф.о. 22-10	

7. Самостоятельная работа (им-1сем)

№п/п	Название темы	Количество часов
1	Ахроматическая шкала.	9-11
2	Хроматический и спектральный круг.	8-11
3	Растяжка-шкала спектральных цветовых тонов к ахроматическим - черному, серому, белому.	10-15
4	Оптическое смешение. Акварельный квадрат и шестиугольник смешение лессировкой. Графическое смешение - линией, точкой.	5-6
5	Механическое смешение. Растяжка от цвета к цвету; шкала – растяжка от цвета к цвету.	5-8
6	Изменение насыщенности чистоты, светлоты как способ гармонизации цветового ряда. Дополнительные цвета («Двойки»).	7-8
7	Ритм, равновесие и динамика цвета. «Тройки», «Семерки»	5-6
8	«Семерки» – цветотональный ряд в 7 элементов.	6-9
	Всего часов на1семестр дневн.-заочн. Ф.О.	55-75

2.2. Программа учебной дисциплины (им - 2сем.)

Содержательный модуль 1. Тема 1. Теории цветовой гармонии. Цветовая гармония и гармоничные схемы круга Шугаева. **Тема 2.** Цвет и пространство.

Содержательный модуль 2. Цветовая гармония в построении произведения. **Тема 1.**Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика **Тема 2.**Гармония и принципы декоративности.

2.3. Структура учебной дисциплины

Название содержательных модулей и тем	Количество часов																													
Дневная форма															Заочная форма														
всего			в том числе												всего		в том числе												
л		п		л				и		с.р.		л	п			л			и					С.р
1	2			3		4		5				6		7		8		9	10			11			12					13
содержательный модуль 1. Цветовая гармония и гармоничные схемы																														
Тема 1. **10**.Цветовая гармония. Задание: Гармоничные схемыкруга Шугаева. **11**.Систематика, классификация цвета.Главные и второстепенные цвета. Теории цветовой гармонии		12 11		2 2		1								9 9		12 11		1			1 1								10 10	
Тема 2. **12.** Цвет и пространство. Гармония нюанса.Задание: трансформация этюда в три этапа.		12		2		1								9		12		1			1								10	
Всего на смысловой модуль 1		35		6		2								27		35		2			3								30	
Содержательный модуль 2. Цветовая гармония в построении произведения.																														
Тема1.**13**.Психологическое влияние цвета. Ассоциации. Символика цвета.Задание: таблица цветовых ассоциаций, палитра рекламы двух противоположных тем. **14.**Образ, цвет и пространство. Восприятие цвета.Задание: Цвето-ритмическая структура, образ рекламы в плоском рельефе.			14 12		3 2		1 1								10 9		14 12	1 1		1								12 11		
Тема 2. **15.** Гармония и принципы декоративности. Задание: трансформация живописного произведения в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение.			12		2		1								9		12	1		1								10		
Всего на содерж.модуль 2 Всего на 2сем			38 73		7 13		3 5								28 55		38 73	3 5		2 5								33 63		
Всего часов на курс			162		25		27								110		162	10		15								137		

3.Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены

4. Темыпрактических занятий (им-2сем)

№	Название темы	Количество Часов ДФО-ЗФО
1	10. Гармоничные схемы круга Шугаева.	4-2
2	11.Систематика, классификация цветов. Главные и второстепенные цвета. Теории цветовой гармония.	5-3
3	12.Трансформацияэтюда в три этапа.	4-2
4	13.Таблицацветовыхассоциаций, палитрарекламыдвухпротивоположных тем.	5-2
5	14.Цвето-ритмическая структура, образ реклами в плоском рельефе спектральные цвета, замутненные, графическое смешение..всего	4-3
6	15. трансформация живописного произведения в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение.	4-2
	всего	28-14

5. Учебным планом выполнение лабораторных занятий не предусмотрены

6.Самостоятельная работа (им-2сем)

№	Название темы	Количество часов
1	10.Гармоничные схемы круга Шугаева.	9-9
2	11.Систематика, классификация цветов. Главные и второстепенные цвета. Теории цветовой гармония.	9-10
3	12. Трансформация этюда в три этапа.	9-11
4	13. Таблица цветовых ассоциаций, палитра рекламы двух противоположных тем.	10-13
5	14. Цвето-ритмическая структура, образ реклами в плоском рельефе спектральные цвета, замутненные, графическое смешение..всего	9-10
6	15. трансформация живописного произведения в декоративную композицию: спектральные цвета, замутненные, графическое смешение.	9-12
	Всего часов на 2сем.дневн.-заочн. Всего на курс	55-66. 110-146

8. Методы обучения

Словесные: рассказ-пояснение, беседа, лекция, консультации.Наглядные: иллюстрация, демонстрация. Практические: исследования, упражнения, учебная работа, рефераты. Лекционные и лекционно-практические формы обучения, практические работы с выходом на другие специальности и дисциплины профессиональной направленности, практические работы, которые включают в себя различные уровни сложности, самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet - ресурсов, методических рекомендаций, специальной и научной литературы.

8. Методы контроля

Просмотры и оценка практических заданий, опрос-проверка теоретических знаний. Текущий, тематический и итоговый контроль. Тестирование, защита практических работ. Во время выполнения практических работ преподаватель использует наблюдение, устный контроль Применяются индивидуальные и групповые опросы

9. Распределение баллов, которые получают студенты

Пример для зачета

Поточное тестирование и самостоятельная работа									сумма
Смысловой модуль №1					Смысловой модуль № 2			
Т1(15)		Т2(16)			Т1(17)				100
35		35			30			

Т1, Т2 ... – темы смысловых модулей.

Пример для экзамена

Текущее тестирование и самостоятельная работа												Итоговый тест	Сумма
Содержатель-ный модуль 1			Содержательный модуль 2				Содержательный модуль 3 и 4					16	100
Т1	Т2	Т3,4	Т5,6	Т7	Т8	Т9	Т10,11	12	13	14	15
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Т1, Т2 ... Т15 – темы смысловых модулей.

Шкала оценки: национальная та ECTS

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	ОценкаECTS	Оценка по национальной шкале	
для екзамена, курсового проекта (работы), практики	для зачета
90 – 100	**А**	отлично	зачтено
82-89	**В**	хорошо
74-81	**С**
64-73	**D**	удовлетворительно
60-63	**Е**
35-59	**FX**	Неудолетворительно с возможностью повторной сдачи	не зачтено с возможностью повторной сдачи
0-34	**F**	Неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины	не зачтено с обязательным повторным изучением дисциплины

9. Методическое обеспеченне : образовательно-профессиональная программа, образовательно-квалификационная характеристика учебная программа дисциплины, рабочая учебная программа, учебные планы. Учебники и учебные пособия, инструктивно-методические материалы для практических занятий, индивидуальные учебно-исследовательские задания, текстовые и электронные варианты тестов для текущего и итогового контроля, методические материалы для организации самостоятельной работы студентов.

11. Рекомендованная литература.Базовая

Цветоведение

1. Арнхейм Р.Искусство и визуальное восприятие, М., 1970.
2. Вип http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16598&mode=DocBibRecord пер Б.Р.Статьи об искусстве, М., 1970.
3. Волков Н.Н.Цвет в живописи, М., 1984.
4. Гете И.В.Об искусстве, М., 1975.
5. Грегори Р.Л.Глаз и мозг зрительного восприятия. Психология, М., 1970.
6. Дерибере М.Цвет в деятельности человека, М., 1964.
7. Джард Д.Цвет в науке и технике, М., 1978.
8. Зайцев В.Наука о цвете и живопись, М., 1986.
9. Зернов В.А.Цветоведение, М., 1972.
   10. Ивенс Р.Введение в теорию цвета, М., 1964.

11 .Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи, М., 1989. https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%

12. Кравцов С.В. Цветовое зрение, М., 1951.

13. Крымов Н.П. Художник и педагог, М., 1989

.14. Н.Рыдник В.Н. Многоцветие спектров, М., 1979.

15. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере, К., 1985.

16. Устинов Л.Г. Цвет в производственной среде, М., 1967.

17. Генрих Фрилинг, Ксавер Ауэр Человек-цвет-пространство. Прикладная психология,
М., 1978.

18. Цойгнер Р. Учение о цвете, М., 1971.

19. Шаронов В.В. Свет и цвет, М., 1982.

20. Кузин В.С. Психология,М., 1982.

21. Миронова Л.Н. Цветоведение, Минск, 1984.

22. Миннарт М. Цвет и свет в природе., М.: 1969 Наука.

23. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. http://www.twirpx.com/file/727701/

24. Ефимов Б. Колористика города. М.: 1981.

25. Серов Н.В. Светоцветовая терапия. «Речь», 2001.

26. Виктория Визер. Система цвета в живописи. Харьков, «Питер» 2004.

27. Флориан Юрьев. Цвет в оформлении книги К. „Вища школа” 1987

28. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве М «Просв.»1983

29. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования К.«Вища школа» 1982

30. Чикало С.А. Мистецтвознавство. Короткий тлумачний словник. Київ «Либідь» 1999 р.

31. Краткий словарь терминов изобразительного искусства „Сов.худ.” М.1965

Вспомогательная

32. Визер В.В. Живописная грамота (Основы пейзажа) СПб. Питер 2007

33. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве
 СПб. Питер 2007

34. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве Мн. Беларусь 2005

35. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет изображения. М. Академия 2007

12. Информационные ресурсы

Библиотека ЛАКИ, библиотека колледжа ЛАКИ, интернет ЛАКИ.